1972 г.

8 2 4

МРТУ 19 № 183--65

0

4

ДИАФИЛЬМ

К 100-летию
со дня
рождения

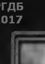
В. Э. БОРИСОВ-МУСАТОВ

1870–1905

2

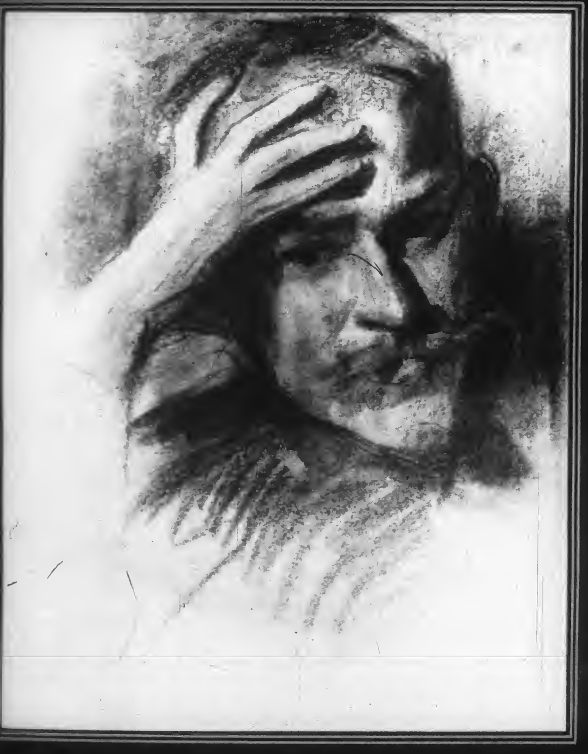
Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов прожил короткую жизнь. Его творчество очень индивидуально. Нежная кисть художника запечатлела хрупкую, поэтичную, иногда печальную красоту русской природы и мечтательную пленительность женских образов.

Борисов - Мусатов искал гармонию и человечность, которых так недоставало буржуазному обществу. Он обрел их, создав в искусстве свой собственный мир, мир поэзии и красоты.

И хотя образы, рожденные художником, прямо не соприкасались с событиями современности, их подчас тревожная грусть была порождением времени. В них отразились чувства той части русской интеллигенции, которая, разочаровавшись в российской действительности, не сумела найти активных путей борьбы с ней.

Он родился в Саратове весной 1870 года. Дед его был крепостным крестьянином, отец — мелким железнодорожным служащим. Четырнадцати лет, с одобрения родителей, Борисов-Мусатов ушел из Реального училища, потому что имел твердое намерение стать художником.

Автопортрет. 1904—1905.

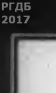

Его первым учителем был молодой саратовский преподаватель В. В. Коновалов. От тех времен остался лишь трогательный и наивный этюд «Окно» (1886), написанный летним вечером в саду родительского дома.

Майские цветы.
1894.

Потом четыре года в стенах художественных заведений Москвы и Петербурга, разочарование в системе художественного обучения в России, упорная работа, мучительный поиск собственного пути.

Затем — Париж, частная мастерская Кормона, знакомство с Лувром, с импрессионистами, и снова кропотливый труд, обретение мастерства.

Коленопреклоненная натурщица. 1896—1898.

Агава.
Этюд. 1897.

Это был период большого душевного подъема. Живопись Борисова-Мусатова стала более свободной и полнокровной.

И вот опять Россия.

Но как трудно ему, искреннему, честному человеку, в кругу мелких чиновников саратовской провинции. Даже среди интеллигенции Саратова Борисов-Мусатов одинок. В поисках духовного раскрепощения художник уходит в свой собственный мир чувств и образов.

Жаждущий красоты и поэзии, он искал их в уединении старинных имений. Впрочем, это не означало, что Борисов-Мусатов собирался делать из прошлого идиллию. В его картинах нет конкретного исторического содержания.

Осенний мотив. 1901.

В «ВЕСНЕ» (1898—1901) мещанскому прозаизму, жестокости буржуазной действительности как бы противопоставлен лирический образ природы.

Дама и кавалер в «Осеннем мотиве» (1899) только напоминают героев XVIII столетия. Эпоха, из которой они пришли, не имеет временных границ. Она — плод поэтического воображения.

Этим произведениям близок и «АВТОПОРТРЕТ С СЕСТРОЙ» (1898)—своеобразное соединение поэтической мечты с конкретностью портрета.

Лена Мусатова превратилась здесь в задумчивую барышню в старинном туалете, словно пришедшую из давно минувших времен.

В дни упорной работы и одиночества сестра была для художника единственным другом, утешителем и терпеливой натурщицей. Это ей мы обязаны тихим, безыскусным обаянием мусатовских героинь.

Портрет Е. Э. Мусатовой.
1900.

Осенью 1899 года Борисов-Мусатов приступил к созданию своей первой большой картины, которую он назвал «ГАРМОНИЯ» (1899—1900).

Но гораздо теплее и лиричнее маленькая картина «МОТИВ БЕЗ СЛОВ» (1900). Снова дама и кавалер и все то же настроение легкой печали.

Создавая мир воображаемый, Борисов-Мусатов не утратил интереса к реальному. Сохранилось множество его прекрасных натурных этюдов.

Мальчик с собакой.
Около 1900.

С момента возвращения в Россию минуло два года. Результат работы—четыре картины, множество этюдов, набросков и эскизов. Найдена тема, поэтический идеал и художественный язык. Но признания нет, хотя его работы ежегодно появляются на выставке Московского товарищества художников. Критика крайне враждебна. Одни обвиняют художника в оригинальничанье и в уходе от реальной жизни; другие усматривают в вольном обращении с историей беспомощность дилетанта. Только уверенность в правильности пути помогла ему выстоять. С 1901 года начинается полоса наивысшего расцвета его творчества.

«ГОБЕЛЕН» (1901)—одна из первых в русской живописи станковых декоративных картин.

Отброшено все преходящее. В ритме линий и в приглушенных красках чудятся аккорды старинной музыки.

Стремясь к большому художественному обобщению, Борисов-Мусатов великолепно использовал плавный ритм линий, плоскостность и обобщенный цвет.

Начиная с «ГОБЕЛЕНА», излюбленной темой художника становится поэтический дуэт двух женщин.

Встреча у колонны.
1901—1903.

Легкие тени, прозрачные краски, кружево линий — все это как бы лишает мусатовские образы материальности.

Дама в голубом. 1902.

Лето и осень 1902 года — самые счастливые в жизни художника. Две его выставки за границей имеют успех, Елена Владимировна Александрова дала согласие стать его женой.

Портрет
Е. В. Александровой. 1902.

В старинном имении князей Прозоровских-Голицыных Борисов-Мусатов создает одну из лучших своих картин — «ВОДОЕМ» (1902). Реальность и чудо: в голубой овал озера опрокинулось небо, опустившись к ногам двух женщин.

Два самых
близких
художнику
человека:
сестра
и невеста.

Светлые минуты покоя в природе и душе человека. Малейшее соприкосновение с обыденным—и они растают, как мираж.

Борисов-Мусатов назвал эту картину «ПРИЗРАКИ» (1903), словно бы осознав в горькую минуту всю непрочность созданного им мира.

Щемящая тревога запустения. Тишина, рожденная веками. Милые видения, готовые вот-вот исчезнуть.

Но как только тоска отступает, в мусатовские картины снова возвращаются гармония, просветленность и умиротворение.

Прогулка при закате. 1903.

Ломоносов читает сонет Екатерине II.
Эскиз. 1904.

В 1903 году Борисов-Мусатов переехал в Подольск, а позднее в Тарусу. Начинается новый и последний период в его творчестве. Основная работа — создание эскизов для монументально-декоративных росписей.

Девушки, застигнутые грозой.
Эскиз. 1904.

Это была не просто личная склонность, но и дань времени. В эти годы укоренение стиля «модерн» возродило проблемы синтеза архитектуры и живописи.

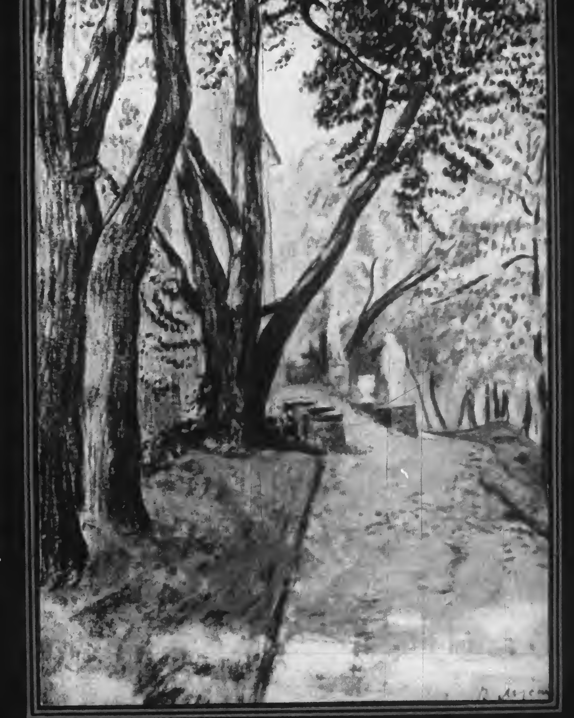
Не остались в стороне от художника и вопросы книжного оформления. Журналы «Мир искусства» и «Весы» охотно предлагали ему работу.

Рисунок для обложки журнала «Мир искусства». 1904.

«ОТБЛЕСК ЗАКАТА». Эта картина написана в 1904 году. Снова две женские фигуры, тишина и элегическое настроение.

Аллея парка. 1904.

Осенью 1905 года в память об умершей Н. Ю. Станюкович, большом друге Мусатовых, художник приступил к созданию «РЕКВИЕМА». Место действия — парк в Зубриловке. Дамы в старинных туалетах медленно проходят перед дворцом.

В «РЕКВИЕМЕ» — тоска о прекрасном, о безвременно ушедшем друге. И вместе с тем — торжество красоты, поэзии, гармонии.

Здесь ощутимо стремление художника к психологической характеристике лиц и человеческих отношений. Показано, как поразному относятся герои картины к умершей, изображение которой повторяется в композиции три раза.

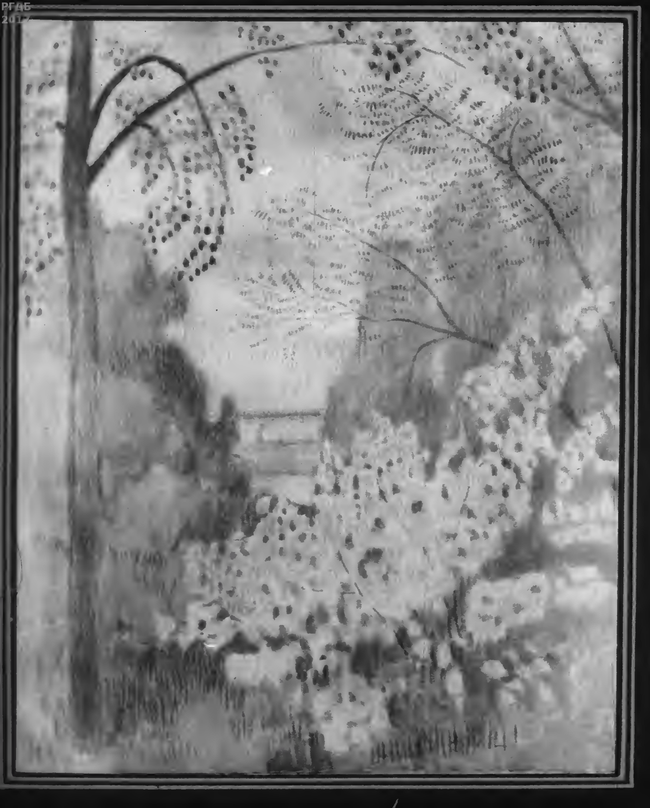

Среди последних работ Борисова-Мусатова много пейзажей.

На балконе. 1905.

Осенняя песня. 1905.

В них он словно бы остается один на один с природой, наслаждаясь ее тишиной и покоем, передавая ее живую прелесть.

Куст орешника. 1905.

Говорят, что Борисов-Мусатов умер с кистью в руках. Остались незавершенными поиски большого художественного стиля, которые нашли выражение в целом ряде зрелых работ художника. Тем не менее созданное Борисовым-Мусатовым — ценный вклад в русскую художественную культуру конца XIX — начала XX века.

Тонкий поэт, великолепный живописец, обладающий незаурядным даром декоратора и монументалиста, он по праву снискал себе признание.

А. Матвеев. Надгробие Борисова-Мусатова.

Конец

Автор Н. Смирнов
Консультант кандидат искусствоведения
М. Неклюдова
Художник-оформитель М. Колчина
Редактор М. Минц

Студия «Диафильм», 1970 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Д-091-70
Черно-белый 0-20